民國叢書

第三編

·56·

文學類

中國民歌研究　胡懷琛著

謎語研究　陳光堯編

說書小史　陳汝衡著

大鼓研究　趙景深著

彈詞小說評考　阿英著

彈詞考證　趙景深著

上海書店

大鼓研究

趙景深著

中華民國二十六年一月初版

(84413·1)

百科小叢書 大鼓研究一冊

每冊實價國幣貳角

外埠酌加運費匯費

著作者 趙景深

主編兼發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

(本書校對者林仁之)

六五四六上

序

大鼓是一種野生的藝術，牠是素樸而富於生命力的民間文學，一向受正統派文人的鄙視，然而在今四十年代，牠是逐漸的擡頭，被一般前進的文學史家承認其相當的地位了。

就在四十年代的開始，一九三一年，陸侃如、馮沅君等著中國詩史，第一次把八角鼓的名詞和秋聲賦、風雨歸舟等正式的引入文學史內，把牠們與唐詩宋詞元曲同樣的看待。倘若說，小曲是明代的一絕，大鼓怕是清代的一絕了吧？

過了兩年，即一九三三年，李家瑞的北平俗曲略由國立中央研究院歷史語言研究所出版，於是正式的國立學術機關也把大鼓之類的俗曲作學院式的研討了。

再過兩年，即一九三五年，鄭振鐸編世界文庫，列入韓小窗的東調選和羅松窗的西調選，於是大鼓乃能與塞萬提司、果戈理、哈代、巴爾札克、愛倫坡、托爾斯泰、高爾基等輩並駕馳騁。

再過一年，即一九三六年，我就試寫了這一本小書大鼓研究，這是第一部談論大鼓類別、起源、體製及其演唱的書，事屬草創，內容難望完美，我希望將來能有機會修改增補的。的確，大鼓有好多種是在文士文學中找不出來的，如大鼓中的活捉和摔鏡架，子弟書中的得鈔傲妻和林黛玉悲秋，牌子曲中的竈王朝天和趙匡胤打棗，岔曲中的急風驟至和風雨歸舟；眞可說是絕妙文章。羅松窗、韓小窗輩所作者雖爲子弟書，但他們的藏舟、白帝城、寧武關等至今仍常在大鼓書場中演唱，與通俗文學同等的看待。

希望在一二年內，全般的中國文學史中也能讓大鼓這株野草擠進去在園內滋長。

一九三六年八月，趙景深。

目次

上編　總論

下編　分論

大鼓研究

上編　總論

第一章　大鼓的類別

大鼓的種類很多。老蠶的說大鼓云：『大鼓派別，今有京音大鼓、奉天大鼓、山東大鼓（又名梨花大鼓）、京東大鼓（又名客大鼓），皆以地名、地方色彩極重；惟梅花大鼓以各種別調穿心，最爲後進，似天津新調。八角鼓乃滿洲人專門玩藝，其源屬於旗兵凱歌，不屬大鼓一類。大鼓以梨花爲最早。梨花本名犂鏵片，乃農器之碎鐵片也。農人唱農歌，利用碎廢農器，此上古擊壤扣木之遺意也。此片後用鐵工專製，今多改用銅片，漸失本源。梨花大鼓唱者皆山東產，唱皆整本大套，今女子多唱零

段矣」。

不過山東大鼓，「整本大套」和「零段」似乎是兩樣東西，零段本來就是零段，決不是從整本大套中截取下來的。因爲整本的有說有唱，零段則有唱無說，且自爲起訖，有頭有尾，二者分別甚明。我們的目的只想略說有唱無白的短篇敍事歌，以大鼓書場所唱的大鼓爲限；並擬在總論中側重被稱爲正宗的京音大鼓。至於鄭振鐸在一九三三年的古籍發見中所舉的呼家將、亂柴溝、大明興隆傳之類，那些都是整本大套的，此處預備不去談牠們。

李家瑞的北平俗曲略（中央研究院歷史語言研究所出版、一九三三）也談到大鼓的分類；「大鼓書的種類，用樂器分則有梨花大鼓、鐵板大鼓、五音大鼓，用地域分則有京調大鼓、山東大鼓、樂亭大鼓、奉天大鼓、天津大鼓。然而無論他是什麼大鼓，統統都是彈絃打鼓的，不過有的是外加兩片梨花簡（卽明會典所稱花梨拍板），有的是外加兩片半月形的鐵片。所以大鼓的名稱雖多，大別之不過是梨花與鐵片二種而已」。

據現有的文獻看來，至少我們可以說京音大鼓、山東大鼓和奉天大鼓這三種的文詞是沒有

什麼分別的。很清楚的標出京韻大鼓（即京音大鼓或平音大鼓）的有楊慶五的大鼓書詞彙編（一九二〇），他在這結集裏標出京韻大鼓有下列十六種：昭君出塞、古城訓弟、徐母罵曹、長板坡、舌戰羣儒、草船借箭、戰長沙、單刀赴會、南陽關、羅成叫關、憶眞妃、烏龍院、活捉張文遠、別母亂箭以及遊武廟，而龍鍾在鼓場感舊錄裏所舉的山東大鼓就提到謝大玉的借箭（即草船借箭）聞鈴（杜大桂唱）又即是憶眞妃，都是與京音大鼓相同的。專談奉天大鼓的，有舒適的談奉天鼓兒詞（見會友週刊第十期、河南大學出版，一九三二）。他在那篇裏也提到憶眞妃和寧武關（即別母和亂箭），並且很明瞭的、肯定的說：「奉天大鼓與京調大鼓頗相近，確係同源異流。惟於紅牙按拍，絃鼓登場時。歌喉宛轉，音調抑揚之法，略有差別耳」。

最近長澤規矩也給阿英的信云：「最可怪，北平所歌奉天大鼓與奉天所歌奉天大鼓全不同，一用鐵板，一用木板。北平所云奉天即樂亭調，奉天所歌亦非奉天原產生者」。

明標爲奉天大鼓者，有學古堂的彩本小書：第四四號武家坡、第八〇號小姑不賢以及第九二號小寡婦改嫁。其中武家坡一作樂亭調，可見北平方面是常以奉天大鼓與樂亭大鼓相混的。

明標為樂亭調大鼓者，文明大鼓書詞中有武家坡、朱買臣休妻、大上壽等，學古堂本有妓女悲傷、熱客回頭、韓湘子出家、呼延慶打擂、觀音賜箭、韓湘子得道、丁香割肉、十女誇夫等。其中熱客回頭與文明大鼓書詞中所有者相同，但文明大鼓書詞此種並未標明樂亭調，是把牠當作京音大鼓的。

本書對於奉天大鼓和樂亭大鼓甚至西河大鼓（文明大鼓書詞中有桃園三結義、鞭打督郵、滅賊匪孫堅遇劉備等）都預備不談，上編談京音大鼓，下編則談子弟書、快書、牌子曲以及岔曲，因為這些都是大鼓書場中常唱的主要部分。

類別既明，下面便略說一說大鼓的起源。

第二章　大鼓的起源

大鼓的起源至今還是一個謎。盧冀野鼓子詞談云：「鼓子詞之名始於趙令畤商調蝶戀花譜會眞記事。南宋而後，廣行民間。陸務觀詩所謂「斜陽古柳趙家莊，負鼓盲翁正作場。死後是非誰管得，滿村聽說蔡中郎」——瓜棚豆架，擊鼓揚聲之狀，擧可想見焉」。但是，侯鯖錄的商調蝶戀花有「奉勞歌伴，先聽格調，後聽蕪詞」的說白，以後每段都有「奉勞歌伴，再和前聲」的說白；至於唱句，完全與現在所唱的大西廂、拆西廂、拷打紅娘等不同。琵琶記似乎就不曾在大鼓裏有過，卽使有也是不甚流行的。徐嘉瑞的近古文學概論也把大鼓的來源遠溯到北宋，引東京夢華錄爲證。我覺得還都未免說得太遠了。

周榕生序大鼓書詞彙編云：「鼓詞之肇，遠不可稽。明賈凫西有鼓兒詞之作，或其嚆矢」。這算是比較擧得近一點的。但賈凫西的鼓兒詞也還不是現在的大鼓。

徐敏序同書云『琵琶別抱，明妃竟嫁單于；琴軫摧殘，伯牙空悲鍾子：（出塞、摔琴最先見）此大鼓曲之濫觴也』。他以爲昭君出塞和子期聽琴是最先見的。這當然是個可珍貴的意見。不過我總以爲這話不大可靠。我相信大鼓初起時是極純粹的，到後來纔收二黃和西皮之類。昭君出塞和子期聽琴都帶有二黃，大約較爲晚出。牌子曲卓二娘三本云：『三姑娘先唱了一段南陽關與昭君出塞，不喲嗳喲，又來了一段（兒）子期聽琴：這三回都帶二黃。』（原出夜雨秋燈錄：『問「工吟否」？曰：「鼓兒詞未嘗不成句也」』）。大鼓吸收皮黃，時期較後，並非是我一個人的主張，實在是大家的公言。大龍談鼓云：『近來潮流所趨，每於奉天大鼓中夾唱平劇一段，如四郎探母、秦瓊賣馬二段西皮正板，即其例也。推其用意，蓋欲於柔和之中，略寓爽利之音，藉以資調和聽衆之情感耳』。劉鶚的老殘遊記（一九〇六年序）也記王小玉的大鼓書道：『他卻嫌鄉下調兒沒甚出奇，就常到戲園裏看戲。甚麼西皮、二黃、梆子腔等調，一聽就會；甚麼兪三勝、程長庚、張二奎等人的調子，他一聽也就會了。仗着他的喉嚨，要多高就多高；他的中氣，要多長就多長；他又把那南方的崑腔、小曲，種種的腔調，他都拿來裝入這大鼓的裏面』。劉鶚寫這部書約在一九〇六年左右，即光緒三十二年，

可見「帶腔」是起得很晚的。

胡懷琛在中國民歌研究裏說：大鼓書出現『至多也不過二十幾年』，也許就是依據老殘遊記的著作年代而推測的，但這個說頭又未免說得太近了一點。

佟賦敏在新舊戲曲之研究裏以爲大鼓書『興立已經有了五十多年』，這話似較可靠。我認爲大鼓書正式的成立至少該在同治二年（一八六三）以後。因爲同治二年所增補的都門紀略詠大鼓書的詩還只是這樣說：『彈絃打鼓走街坊，小唱閒書急口章；若遇春秋消永晝，勝他蕩落女紅粧』。可見當時唱者雖是男子（因有『勝他蕩落女紅粧』之句）卻是串胡同的，這與現今在戲臺上演唱的卽已不同。光緒中葉，富察敦崇作燕京歲時記，說『大鼓多採蘭贈芍之事，閨閤演唱，已爲不宜』。也許到這時已有女子唱大鼓書，並且所唱的是戀愛一方面的了。

據北平俗曲略說，乾隆年間（一七三六——九四）百本張書目裏已有大鼓書，而乾隆皇帝祀竈時已唱訪賢。李家瑞把大鼓書的開始推早了一百二十幾年，這當然無從駁議。不過據王二渠的腔調考原中所說，訪賢是崑曲，可見高宗所唱的也許是崑曲。至於現存的大鼓書中，似亦無訪賢

的故事。

百本張雖開設在乾隆年間，直到清末方纔閉歇。牠的「書目裏也有後增之本」，我們不能知道那些是最初之本，那些是後增之本，僅知百本張的大鼓抄本上，有這樣兩顆圖章，「住西直門大街高姓胡同張姓行二」和「本堂書戲岔嘴，當日挑看明白言明隔期兩不退換，諸公君子莫怪。由乾隆年起至今少錢不賣。住西直門內高井胡同中間東小胡同東頭路北張姓行二」，知道百本張是乾隆年開起的罷了。

日本書誌學會的書誌學四卷四號，裏面有一篇長澤規矩也的家藏舊鈔曲本目錄，其中有百本張出版的大鼓書鈔本五十三册，是否乾隆年間的產物還是其中有時期較後的，已不可知。下列一些種都不大流行，或者更準確一點說，我個人不會見過：

一百黑　十重恩　蒙正趕齋　蒙正祭竈　十二月古人名　聯陞三級（兩本）　劉高手探病　戲班名　九九圖古人名　漁翁得利　最喜春光　勸世文　小漢子鋤地　二八佳人　一朵浮雲鋪滿天　一品當朝　十五拆　伶俐的小妞妞　顛倒古人名　三月桃花　十六

齋　遇僧　十至百觀花　海棠開花　姑嫂降香　六月三伏　八難　彩樓配

以上二十九本顯然地有一個特點，就是極少採用歷史上的題材，只有崇正趕齋、崇正祭竈、彩樓配、劉高手探病是根據民間所流行的古老故事的。這與清光緒以後盛行三國、水滸、紅樓的大鼓實是大異其趣。說不定當時大鼓還不曾佔得舞臺的地位，只是「走街坊」，唱些後來所謂「文明小曲」罷了。其餘二十三本現在還有刊本流傳着，謹鈔列於後，並註出所見何書及其出版處。

以下九本見文明大鼓書詞，北平中華印刷所刊行，共二十五册，各本見於何册均於題下註明：

（一）羅成算卦（第八册）。

（二）羅成託夢（第十七册）。

（三）長板坡兩本（第十五册）。

（四）十愛誇夫（第五册）。

（五）大雜會（第四册）。

（六）包公誇桑（第五册）。

（七）韓信問卜（第五册，惟題作韓信算卦）。

（八）八仙（第十二册，題作八仙慶壽，不知是否）。

（九）門神皂王訴功（卽竈王朝天，第五册）。

大雜會、十愛誇夫、羅成託夢、長板坡等另有寶文堂本和學古堂本。以下均爲學古堂本，注明號數：

（十）百鳥名（題作百鳥通音，第六〇號）。

（十一）十三月古人名（第六八號）。

（十二）目蓮僧救母（第九〇號，又第一七〇號）。

（十三）百花名兒（無兒字，第二〇〇號）。

（十四）百蟲名兒（無兒字，第一二六號）。

（十五）青菜名兒（無兒字，第二〇一號）。

（十六）羅成叫關（第一七號）。

（十七）佳人戲鸚鵡（題作鸚哥答對，第六三號）。

以下均爲寶文堂本：

（十八）酒色財氣。

（十九）一至十倒翻。

（二十）遠觀靑山一片石（卽嫌貧愛富）。

（二十一）初一十五廟門開（卽妓女吿狀）。

（二十二）蝍蟟算卦（題作螞蚱算命）。

以下一本見唱片劇詞彙編：

（二十三）百山名（題作百山圖）。

我們卽使退一步說，承認大鼓書起源於乾隆年間，但觀此百本張大鼓書目，卽知當時所唱與現今所唱者實已大不相同。所以我們說，現在所流行的獲得舞臺上地位的大鼓，尤其是京音大鼓，只有五六十年的歷史，大約這話是沒有什麼錯誤的了。

在說過了大鼓的起源以後，下章便要談到大鼓的體製了。

第三章　大鼓的體製

前面已經說過，大鼓有唱無白，不過有時也有例外，玉堂春是有說白的，恐怕已較晚出，並且此種例子極少，最常見的說白不過是一些驚歎詞，如「呀」「罷罷罷」之類。

大鼓的句法頗近於詩，以七言爲主。不過可以隨意襯字，所以八字、九字十字，甚至一連串幾十個字都有。

大鼓的用韻很寬，與皮黃戲用韻略同。五微的十三轍（劇學月刊三卷七期）說皮黃戲稱「韻」爲「轍」，共有十三轍，就是「東鍾」「衣期」「江陽」「發花」「梭波」「天辰」「先天」「遙迢」「乜歇」「懷來」「由求」「姑蘇」以及「灰堆」。舒適云：「鼓兒詞所用韻脚甚爲寬泛，有「天仙」「江陽」「工聲」「歸回」等名，共區平仄韻爲十三轍」。「天仙」當卽劇韻之「先天」，「歸回」當卽「灰堆」，「江陽」與劇韻名同，惟「工聲」極可注意。似乎是合併「東

鐘」和「天辰」二韻的。『千寒、歡桓、監咸、廉纖併合於天仙；庚亭（此處有漏字），悉隸於工聲』。

大鼓書有所謂「三道轍」者。因爲普通都是一韻到底。如摔鏡架就是三道轍，初爲江陽轍，後改由球轍（卽劇韻的由求轍）最後是梭撥轍（卽劇韻的梭波轍）。又如別母亂箭是換轍的，別母由「衣期」而「工聲」；亂箭則由「工聲」而「江陽」，再由「江陽」而「姑蘇」。別母和亂箭的工聲轍可略舉如下：

工——紅童蒙雄胸中虹

聲——聞昏鎮人門塵臣很恩倫嗔眞疼睜哼聲橫生城爭

君親軍臨云心裙新卿凝明冰情行仃零信靈青應庭

第一組爲 -ong 聲，第二組爲 -ng 聲，第三組爲 -ing 聲，這在大鼓裏都是不分的。又如長板坡全用工聲轍，也是一樣：

工——風龍蓬中空紅濃胸弓雍宗鬆蒙容東從忠同童公功

聲——疼聲睜能生征程

嗚驚輕兵明冰零嗚情丁行營嚀冥

此外如舌戰羣儒、戰長沙、憶眞妃、林黛玉悲秋、賈寶玉問病等都是工聲混用的，惟昭君出塞、得鈔傲妻等是只用聲韻而不用工韻的。由此看來，大鼓書的作者也未始不知道工與聲的分別；這只要看別母亂箭側重聲韻，長板坡側重工韻即可知道，借韻只是爲了方便而已。

大鼓的長短也不一定。最短的只有八句，例如八愛、八喜、八茶都只有八句，但八愛的八句又被美女思情（又名八不想見鼓詞彙編面三五）吸收了去，將全部八句都用在開端。輯五一闋至三闋的大鼓書（天地人第十期）稱每八句爲一闋，謂寵妲己僅八句是不錯的。但謂佳人採桑有十六句就不對了，我看仍只有八句，「佳人說」「農夫說」等等是只能當作襯字的。原詞云：

佳人提籃去採桑，

遇見個農夫地裏忙。

農夫說，「喫糧的那曉耕種的苦」！

佳人說，「穿綾羅的不知我採桑的忙」！

農夫說，「爲兒置下千頃地」。
佳人說，「爲女採下了萬行桑」。
農夫說，「生兒養女中何用」！
佳人說，「兒駕靈車女哭痛腸」。

至云彩樓爲二十四句，實僅二十二句，也許漏抄了兩句吧？層層見喜也只有三十六句。但這層層見喜也被水淹藍橋吸收了去。可見這些短的大鼓書不靠着寄生是無法生存下去的。普通總以一二百句的爲多。也有幾十句的，如昭君出塞。

大鼓的開端正如大鼓書詞彙編的眉批：『佳處在於頭路靈淸』。敘事雖是最經濟的一段，開端時常從遠處說起。

大鼓的結尾最常見的有兩種：

一種是喜慶的話，例如層層見喜最後一句云：『福如東海，壽比南山。福壽兩雙全，一世永平安』。又丑末寅初（一名三春景）末句云：『願衆位富貴榮華，金玉滿堂，福壽綿長，一世永安康』。此外

就是妓女告狀、劉二姐拴娃娃、八仙慶壽、宮花報喜、百山圖、萬壽山等。

還有一種就是「這就是……到後來」的套語，大致等於小說中的「欲知後事如何，且聽下回分解」一樣。例如昭君出塞云：「這就是昭君娘娘來到了塞北，到後來鴻雁捎書兩國又動了刀兵，昭君娘娘歸了陰」。下段鴻雁捎書見文明大鼓書詞第八冊。他如子期聽琴、南陽關、鳳儀亭、舌戰羣儒、空城計、武家坡、獨占花魁、關王廟、大西廂、紅月娥做夢、秦瓊賣馬、藍橋會等均是。此外也有以訓誡結尾的，也有就以本來的事情結尾的。

大鼓有時也有遊戲娛樂的玩意兒，即所謂文字遊戲，任訥散曲概論稱這種體裂為俳體。散曲中所有的頂眞體、疊字體、嵌字體、重句體、集劇名體等，大鼓裏也有，茲列舉如次：

（一）頂眞體　層層見喜全篇都是前句末字和後句首字相同的，有時則借用音同字不同的字：「山長青雲雲照山，山藏古洞洞靠庵。庵觀緊對藏仙洞，洞旁松柏甚可觀。觀音堂蓋在山中間，澗下水響雷一般。般般果品樹上長，長在樹上甚是新鮮。仙人摘果樹下走，走進修仙洞裏邊，邊山一帶好景緻，雉雞鳥飛騰遮滿天，天邊俊鳥來回串，穿花蕊的蝴蝶繞玉蘭。藍橋會以下龍戲水，水裏緊

魚難把他的身翻。翻江攪海盡是些魚鱉和蝦蟹，麝豹縱橫來往穿。穿山跳澗斑爛猛虎，虎要是發威人怎擋。單人不敢行此路，鹿咬靈芝口內含。寒風刮來天降雪，雪內玉兔賽銀丸，彎弓別箭人射獵。烈烈轟轟進深山。山上豺狼跑得快，快狗急追在後邊。鞭鞭打馬急如箭，箭射賓鴻墮雲端。端槍打來火狐狸，立時拿來馬後拴。拴獵之人進山口，口中念層層密密山靠山。山上寫萬壽無疆四個大字，寫的是福如東海、壽比南山、福壽兩雙全、一世永平安」。此外則多爲斷片，單刀赴會云：「刀青龍，龍張口，口內掛金環」。華容道從「黑白二將左右靠」起，一連用一百三十個字的頂眞體，詳見下編第二章快書所引快書與大鼓的比較。

（二）疊字體　此種爲例甚多。如徐母罵曹、單刀赴會均是。茲舉活捉張文遠中的一節：「張三郎出離書房留神看，靜悄悄不見動靜在那邊。冷森森寒氣逼人渾身戰，光閃閃一輪明月似雪盤。呼啦啦倚牆老樹悲聲慘，韻哀哀雲外賓鴻叫天邊。一聲聲梟鳥亂啼驚人膽，絮叨叨花下寒蟲叫人憐。滴溜溜竹窗以外有個旋風起，張三郎汗淋淋渾身嚇作了一團」。

（三）嵌字體　八愛只有八句，每句都有一個愛字：「花明柳媚愛春光，月朗風清愛秋涼。紅

粉的俏佳人愛才子，白髮雙親愛兒郎。行善之人愛節烈，英雄到處愛豪強。龍愛大海長流水，虎愛高山澗峽藏」。八喜也只有八句，每句都有「喜只喜」三個襯字。

（四）重句體　有亂箭、賈寶玉問病等。茲舉後者爲例：「見佳人頭邊斜倚着鮫綃枕，身上橫搭着舊斗篷。柔氣兒一陣嬌吁一陣嗽，細聲兒一會兒哎喲一會兒哼。繡鞋兒一面兒遮藏一面露，纖手兒一隻兒舒放一隻兒橫。小枕兒一邊兒墊起一邊兒簇，書本兒一卷兒拋西一卷拋東。烏雲兒一半兒蓬鬆一半兒繞，孤拐兒一個兒白來一個紅」。

（五）集劇名體　寶文堂本有五百出戲名，題作「文明小曲」，開端云：「昔日有一人姓殷，名叫殷家堡。家住在文昭關城西五里地四杰村居住。這一日正月十五日，武當山赴英雄會，身穿打龍袍，腰繫乾坤帶，足登借靴，頭戴封官，上安海潮珠、慶頂珠，腰別斷密澗，馬棚拉出盜御馬」。以上一節就有殷家堡、文昭關、四杰村、武當山、英雄會、打龍袍、乾坤帶、借靴、封官、海潮珠、慶頂珠、斷密澗、盜御馬等。據李家瑞說：「子弟書裏有一本集錦書目，岔曲裏也有一本子弟書名，均可以當作子弟書目用」。此外八角大鼓有一百零八將，是集水滸裏的人名。

以上只是每一篇中的片斷有俳體，且只限於形式方面。至於內容方面全篇俳體的，則別稱爲滑稽大鼓。

最近以唱滑稽大鼓名的有山藥旦。他的馬占山詐降、新生活運動、東北痛史、三民主義、中國革命化等都是新編的。較舊的有醜女做夢、燈下勸夫、拴娃娃、醒世金鐸、藍橋會頭二本、呂蒙正教學、花魁、拷紅娘、醜女出閣、張生跳牆、勸五迷、蔣幹盜書、魯智深、妓女過節、推牌九等，常唱的計新舊共二十種。據楊慶五大鼓書話所說，基本滑稽大鼓還有大繞口令、大奶奶逛二閘、背娃入府、陸秀、頂燈等，就連老倭瓜和大茄子以滑稽大鼓名者都不會唱。

體製既明，下面便略述大鼓書演唱的情形及其與皮黃戲的交涉，

第四章　大鼓的演唱

大鼓雖有好幾百種，平時所常唱的不過幾十種。我曾經記錄一九三四年上海的北平書場三月二十五日到四月十六日這二十天的大鼓名目，歸納起來，白雲鵬、方紅寶、金玉芳、李蘭芬、何艷樵、韓筱蘭、韓筱香這七個人所唱的都是京音大鼓一流，這二十天都有日夜兩場，每人計唱四十種。但他們所唱的不同的鼓詞一共只有四十四種。白雲鵬能戲最多，也只得二十三種，其中如哭祖廟、斬馬謖、虎牢關、博望坡、鳳儀亭、戰馬超、罵曹、訓子、探晴雯、太虛幻境、黛玉焚稿、黛玉歸天、金定罵城、霸王別姬、方孝孺、拷紅、榮歸、寶公訓女、千金全德、宮娥刺虎、孟姜女這十八種只有白雲鵬一個人能唱；葬花、寶玉問病、黛玉思親、美女思情、聞鈴這五種又只有韓筱蘭能唱；因此為大家所能唱的只是二十種，即：戰長沙、長板坡、古城會、羣英會、華容道、截江、借箭、白帝城、大西廂、聽琴、鬧江州、活捉、坐樓、別母亂箭、取榮陽、南陽關、馬前失蹄、刺湯、遊武廟以及百山圖。今統計他們演唱的次數列表如次：

	白雲鵬	方紅寶	金玉芳	李蘭芬	何質楨	韓筱香	所唱次數
戰長沙	四	六	三	六	二	三	二四
長板坡	○	三	三	二	四	○	一二
古城會	○	二	四	四	三	二	一五
羣英會	○	二	○	○	○	○	二
華容道	○	二	三	三	三	一	一二
截江	○	二	六	○	一	○	九
草船借箭	○	○	三	四	六	一	一四
白帝城	一	○	○	○	二	一	四
大西廂	○	○	二	○	一	一	四
子期聽琴	○	四	○	六	三	二	一五
鬧江州	○	二	一	○	○	○	三
活捉	○	二	三	三	二	三	一三
坐樓	○	三	二	四	○	二	一一

別母亂箭	四	〇	〇	〇	三	二	九
取滎陽	〇	三	〇	一	〇	〇	四
南陽關	〇	三	〇	一	〇	〇	四
馬前失蹄	〇	三	三	四	〇	〇	一〇
刺湯	〇	二	一	〇	〇	二	五
遊武廟	〇	〇	〇	〇	四	二	六
百山圖	〇	〇	四	三	四	一	一二
每人種數	三	一四	一三	一二	一三	一三	

上面的這個表，號碼（縱橫末行除外）係代表二十天內所重複的次數。例如，白雲鵬在二十天內，戰長沙唱了四次。二十天內重複的次數已經如此之多，可見他們所能唱的大鼓不過如此。表中縱的末行是統計他們每人所能唱的種數，除白雲鵬故意不大唱一般人所會唱的大鼓外，普通都以十二種到十四種爲常。這個統計還可以用楊慶五的大鼓書話來證明：「目前挾技走南北之大鼓書家如劉寶全不滿五十支，白雲鵬雖自能編纂，長於強記，然能神化者，尚不及劉之數目。其他能六

七折，已登臺鬻錢矣」。這個統計表還有一個用處，就是可以使我們知道，現今鼓場所流行的是那一些大鼓書。

同時何質臣所能唱的八角大鼓大半是牌子曲，有胭脂判（兩本）、金山寺、續黃粱（兩本）、高老莊（兩本）、翠屏山卓二娘、百寶箱、搧墳、開弔、劈棺、謗閻、醒夢、沈香牀、趙匡胤尋親、三孝廉讓產、借宿、伏齋、金不換、破迷信、秋瑾就義、陳英士、蓮英被害。下編第三章便是專講這種牌子曲的，此處撇開不談。

據楊慶五說，他能唱大鼓一百八十二支，北平全月如則能百二三十支，其中看梅遊舊院、馬三元、周西坡都是極生僻的（周西坡乃韓小窗所作，見鄭振鐸東調選）。此話大約可靠，因為語言歷史研究所所搜集的大鼓書也不過二百多種。

大鼓書中以敘三國者為多，常見者約十八種，茲比較三國演義回目如次：

桃園結義	第一回　宴桃園豪傑三結義	古城會	第二十八回　會古城主臣聚義
鳳儀亭	第八回　董太師大鬧鳳儀亭	諸葛亮招親	第三十八回　（今本演義中無此事）

長板坡	第四十一回	趙子龍單騎救主	甘露寺	第五十四回	吳國太佛寺看新郎
舌戰羣儒	第四十三回	諸葛亮舌戰羣儒	龍鳳配	第五十四回	劉皇叔洞房續佳偶
羣英會	第四十五回	羣英會蔣幹中計	截江奪斗	第六十一回	趙雲截江奪阿斗
借箭	第四十六回	用奇謀孔明借箭	單刀赴會	第六十六回	關雲長單刀赴會
華容道	第五十回	關雲長義釋曹操	先主祭靈	第八十一回	雪弟恨先主興兵
戰長沙	第五十三回	關雲長義釋黃漢升	白帝城託孤	第八十五回	劉先主遺詔託孤兒
馬前失蹄	第五十三回	關雲長義釋黃漢升	空城計	第九十五回	武侯彈琴退仲達

快書、西河調、岔曲中也有三國故事的敍述，下面將一一講到，此處略過不提。白雲鵬所能唱的尙有哭祖廟、斬馬謖、虎牢關、博望坡、戰馬超、罵曹等。

大鼓中水滸故事似僅鬧江州、坐樓、活捉、武松發配、武松殺嫂、快活林等數種，紅樓故事似亦僅鳳謀、哭玉、寶玉探病、黛玉悲秋、黛玉焚稿、鵑啼、林黛玉葬花、探晴雯、太虛幻境、黛玉歸天、黛玉思親、傻洩癡、對誤喜等種而已。此外文明大鼓書詞中所餘的大鼓書如次：

（甲）歷史的

太公賣麵　焚綿山　苧蘿怨　俞伯牙摔琴　韓信算卦　韓信封侯　取滎陽　昭君出塞　鴻雁捎書　郭巨埋兒　太子藏舟　劉伶醉酒　寧武關　南陽關　秦瓊賣馬　羅成算卦　安天會　郭子儀上壽　韓湘子上壽　樊金定罵城　貍貓換太子　包公誇桑　烏龍院　活捉三郎　臥牛山　楊七郎打擂　玉堂春　關王廟　三堂會審　費宮人刺虎　獨占花魁　藍橋會　得鈔傲妻　萬里長城　雪梅女弔孝

（乙）寫實的

小放牛　小寡婦上墳　醜妞妞做夢　科學救國　小倆口鬧洞房　摔鏡架　小佳人送飯　情人頂嘴　繞口令　誇陽曆　老漢自歎　妓女上墳　妓女悲秋　妓女悲傷　妓女得意　勸妓留心　嘆青樓　從良歎　勸嫖交友　熱客回頭　擦白鏡　燈下勸夫　改良勸夫　賢良女勸丈夫　摔子勸夫　反勸妻　早婚害　炎涼歎　醒世金鐸　勸孝歌　勸各界

大鼓書實尚不止此；此處不過僅一部分而已。詳見全國俗曲總目。

大鼓裏有時也談到大鼓。例如妓女悲秋（小人辰轍）云：『咱二人別唱情人頂嘴』。可見妓

女悲秋產生於情人頂嘴以後，又如，醒世金鐸云：『專愛聽梁月樓、截江、長板坡』。王金子的改良勸夫云：『叫夥計，到華賓去定個包廂。你說如今晚的花茶館，比大戲還得強上。許多的闊大爺座位滿堂。又有男，又有女，一場一換；有時調，有大鼓相聲雙簧。你愛聽韓亨斌老鳳闕牌，裝模做樣，雙簧的廣東戲，又把那猴兒來裝。高六順大鼓遊湖借傘，又來了英姑娘唱了一回鋸大缸。張小軒唱大鼓連奔帶嚷，廣小川唱快書趙雲截江』。牌子曲樓攬泰請局云：『若論講究唱，算我占了先。牌子曲我會一千，六八句的岔兒我會一萬。不能番頭，我直唱五天。……那個說我不稀罕，空會的多，全都不夠板。學的不到家，貪多嚼不爛。岔曲兒本來糙，很容易練。只要有一個本兒，誰都可以念。就是背熟了就唱，一點兒不難。……打中台我在雜耍兒館，報子上一有我的名姓，茶座兒過了千。……點起來不讓火焰山、羅衫記、梁子玉吃麵，整本的目蓮僧救母，三開鬼門關』。另一改良勸夫云：『叫夥計到那四海昇平去定包廂，正趕上什不閑發四喜男女角一齊上，有時調，合大鼓、西皮、二黃。你愛聽張素卿靠山調妓女思想，翠鳳怯勸夫又把鄉下人裝。李月樓硃砂痣老鄉親來訪，姜寶榮唱梆子，寶玉唱崑腔。大鳳仙黛玉悲秋淒涼調帶上，再不然王二姐思夫淨盼張郎。小菊仙唱大鼓八不想，張金紅杜利順唱一

回鋸大缸。張麻子萬人迷說學鬭唱，最好的新名詞句句改良』。這是民國元年以後不久唱大鼓的情形，因爲其中有句云：『壬子年正月十二起遭了兵變』。反勸妻云：『什刹海逛荷花臨時商業場，你愛聽「十不閑」，男扮女粧。你愛聽王小趕腳鐵毛寺，你愛聽古董張王大娘那齣鋸大缸。……你愛聽大金福十比十想，你愛聽小翠蘭打連廂。你愛聽「怯大鼓」把小黑驢唱，杜利順唱出塞中間那段二簧』。這反勸妻也成於民國元年，因爲首句是『中華民國立家邦』。中有云：『你愛梳蝴蝶頭，又不是革命黨，一高與梳一個，日本大蓬頭，學上東洋』。女子梳東洋頭，正是民元的風尙。八角鼓子弟規岔曲全文云：『子弟爲吃飯生意爲要錢。至於那場面規矩，都是一般。離不開說學鬭唱吹打拉彈。（過板）快書與大鼓岔曲單絃。要唱拆活兒（臥牛）必須改頭換面，九龍闖海把大碗變。馬頭調有點兒失傳』。馬頭調曾見收於霓裳續譜和白雪遺音，但那些都是小曲。至清賈永恩在同治末年所編的唱本零本其中所舉的馬頭調竟是敍事歌。例如汾河灣射子是牌子曲，黛玉悲秋、燈下勸夫、摔鏡架、藏舟、合鉢、數羅漢等都是大鼓。當時是否用馬頭調來唱大鼓，或賈永恩誤用馬頭調之名那就不得而知了。

車王府的蓮花落二十三種中，劉二姐拴娃娃、王二姐摔鏡架、王婆子罵雞、三度林英、逛花園帶百蟲名、鴻雁捎書、救主等均與大鼓同名，下河南、雙鎖山等又與牌子曲同名，是否名同實異，或大鼓單絃借用蓮花落的辭句那也不得而知了。天津稱雜耍館爲落子館，落子卽蓮花落，或許蓮花落是北平俗曲的總名吧？

大鼓調有時是「帶腔」的，這在第二章中已經談到。現在且就其所帶的皮黃腔來看看。在鼓詞彙編裏我們能够看到空城計，其中引了一段西皮『我本是』和緊接着的一段二六板『我正在城樓觀山景』。此外大鼓的部分也多引劇詞，不過把第一身稱改作第三身稱罷了。還有一句『先帝爺（兵敗）白帝城，龍歸海境』。是引用皮黃戲取成都的子期聽琴有一段二黃慢板。大鼓多唱前段，後段不常唱；皮黃戲則多唱後段（戲考第十册），前段不常唱。武家坡是樂亭調大鼓，最後一段用皮黃戲句：『薛平貴在馬上留神的看，見一位大嫂把菜挖，前影兒好像王三姐，後影兒好像王氏寶川。我本當上前將他來認，錯認了民女誰人能擔』。惟唱法似仍用大鼓。秦瓊賣馬用了一段西皮慢板『店主東，帶過來黃驃馬』。林黛玉葬花用了劇中一段反二黃。惟腳韻更換，故辭句略有不

同。茲對比如下：

皮黃戲（戲考十三冊）	大鼓（大鼓書詞第十五冊）
林黛玉，把花鋤，無限悽愴。繁華盡，花事了，難怨東皇。	林黛玉，把花鋤，無限愴神，繁華盡，花事了，難怨司春。
可憐你，經過了，一年冷淡；可憐你，消受得，幾日風光；	可憐你，經過了，一年冷淡；可憐你，消受了，幾許光陰；
可憐你，軟紅塵，芳魂四散；可憐你，溫柔性，付與汪洋。	可憐你，軟紅塵，芳魂四散；可憐你，溫柔性，付與沈淪。
說甚麼，護花枝，金鈴十萬；說甚麼，渡花魂，寶筏一航！	說甚麼，護花枝，金鈴十萬；說甚麼，有寶筏，可渡花魂，
儂葬花，人道我，落了情障，要知道，儂與花，一樣下場。	儂葬花，人笑我，落了情障，誰知道，花飄零，恰似儂身！
我這裏，賦招魂，淚和花葬，夜漫漫，春寂寂，地老天荒！	儂這裏，賦招魂，淚和花葬，在香邱，埋豔骨，掩以淨塵。

大鼓此下還有四句云「強如那，淖泥溝，汚染清白，潔質來，仍潔去，慰爾芳魂。爾今日，死去了，儂來收葬；儂若死，但不知，收葬何人」！

文明大鼓書詞第四冊裏所舉的小放牛也與皮黃戲相同，惟僅變物的情歌幾大段。唱片劇詞彙編有張瀲琴的打花鼓「好一朵茉莉花」「八月裏桂花兒香」等段也與皮黃戲同。牠們較早的來源恐怕還是民歌。

大鼓帶皮黃腔，總在中段，沒有在首段和末段的。小放牛、打花鼓都不是皮黃，武家坡末段則用大鼓歌唱，所以這個中段帶腔的原則可說是從來不曾破壞過的；雖然引用了皮黃腔，終於還是要回唱到大鼓去。

大鼓裏不但帶腔，有時也提到二黃戲和崑曲的戲名，這使我們可以略考大鼓的創作年代。例如，時調岔曲戲名云：

『小姐歸院「拜月」在後花園，「降香」「陰告」訴苦鳴冤。恨玉郎「古城」查問「一去不還。（波兒下）「別妻」赶考纔拆散，再不得「遊湖」把「雷峯塔」觀。「下河南」觀山「水漫」音全斷，「定天山」十載東遊人不見，「磨房」裏受苦負了前言。爲郎君織機「喫糠」多滋怨。（羅江怨）怕去觀容「探病」「思凡」。爲郎金榜及早加冠，登第早赴瓊瓊「瓊林宴」。一字報喜寄問安，衣錦「榮歸」玉環團圓，免的奴糟糠常把佳佳「佳期」盼。（曲尾）「餞別」時曾書盼東相見在神州，會到而今「蓮花」落「寄信」措書難（臥牛）難見面，不知幾時奇逢也，成就相會巧姻緣』。

上面所引有幽閨記拜月（當非連環記的拜月）、焚香記陰告、雷峯塔遊湖（當非眉山秀的遊湖）和水漫、琵琶記吃糠、孽海記思凡、雙冠誥榮歸（當非尋親記或百順記的榮歸，因此二者均無誥圓也）、西廂記佳期和降香、一捧雪餞別、繡襦記蓮花以及爛柯山寄信，都是崑腔。探病或即玉簪記的問病。所謂梆子腔則有別妻、磨房等。古城或即月城。惟定天山不知出處，或即道光四年慶昇平班戲目已著錄的皮黃戲摩天嶺（參看周明泰的梨園繫年小錄）、瓊林宴和下河南當亦爲皮黃戲。由此我們可以斷定戲名的產生年代當在崑亂併起之時，或許是道光前後所產生的吧？

又如，燈下勸夫所引優伶名，如陸華雲、王瑤卿、五月鮮、楊小樓、六六旦、劉春喜、劉景然、馬德成、馮黑燈、譚鑫培、紀壽臣、瑞德寶、羅百歲等，都是光緒三十三年新增大字本都門紀略裏所載的名角，而十九爲光緒十三年小字本朝市叢載所未收（參看周明泰都門紀略中之戲曲史料），由此我們可以推定，燈下勸夫的時代至少當作光緒十三年以後，約在光緒三十三年左右。這一篇裏還有幾句重要的話：「如今晚梆子腔都代二黃班」。此語可見二黃代梆子而興。「進戲館靠臺棹你不坐，一心上樓靠欄杆。一羣相公把你圍住，遠瞧好似個兎兒山」。此語可見光緒年間猶存品花寶鑑的

遺風，又使人依稀於楊掌生夢華瑣簿中所說的看戲情形。

又如，劉二姐拴娃娃也與燈下勸夫約略同時出現因爲其中所舉的二寶紅、五月鮮、楊小樓等，也都是光緒三十三年都門紀略中所舉的名角，而爲朝市叢載所未收。

說了半天大鼓還不曾舉一個全篇的例，現在使舉一個大鼓書場中最最常唱的戰長沙在下面吧，這一種大鼓就等於京戲中的空城計、硃砂痣之類，可說是開始學大鼓的人的啓蒙的訓練：

忠義無雙美髯公，周倉關平二英雄。還有五百刀校手，關夫子要取湖南長沙城。來到了長沙府城外安營下了寨，驚動了遠探細作兵。藍旗官飛跑把城進，來到了帥府報軍情。劉備在荊州發來人馬，提兵大將卻是關公。韓玄擺手說；『再探』！那一名報事藍旗纔退下中廳。韓玄傳令急聚衆將，又聽得聚將鼓打似雷鳴。耳邊廂兩廊以下甲葉響，那些將佐兵丁集滿中廳。一個個按次排班齊來侍候，韓玄座上把令行，連連呼喚中郎將，班部中閃出一位老英雄。只見他端帶撩袍朝上走，來了那鎮守湖南老將勇黃忠，往上打躬說：『末將聽令』！韓玄座上微欠身形。帶笑開言，連說：『請坐』！吾請老將軍議論軍情。劉備荊州發來人馬，提兵大將卻是關公。提起此人誰能比，刀沈

馬快善交鋒。昔日桃園三結義，弟兄起首滅羣雄。虎牢關前戰呂布，關公溫酒斬華雄。兵破徐州大失散，張遼聘請進曹營。美女金銀全不受，斷院隔宅把義行。秉燭達旦眞君子，性烈如鋼一般同。三日五日大小宴，曹公百計盡人情。如此款待恩義重，不肯降曹仍是念弟兄。白馬坡前誅文醜，刀斬顏良在萬馬營。到後來玄德書信至，對天盟誓去尋兄。封金掛印輕財寶，寄信辭曹竟起程。灞橋挑袍丞相贈，曹公親身與他餞行。過五關，斬六將，名似洪雷震天庭。匹馬單刀全大義，千里獨行到古城。張飛疑他降了曹相，緊閉牢門不開城。到後來蔡陽追兵至，古城之外大顯能。張翼德在城頭連助三通鼓，老蔡陽斗大的人頭落地平。盤古至今有好漢，他也算出乎其類一英雄。燕人張飛多猛烈，人高馬大賽重瞳。上陣全憑三聲吶喊，軍卒戰馬盡皆驚。家住常山那員將，誰不知大膽將軍趙子龍！長板坡前一場戰，懷揣阿斗闖曹營。百萬軍中施英勇，救出阿斗小兒童。衆將驍勇還則可，就怕南陽那臥龍。一出茅廬顯手段，博望燒屯用火攻。那一陣殺破曹丞相的膽，就是那位諸葛亮令人膽怕驚。派趙雲先取桂陽郡，張飛一怒克武陵。又派關公提兵到，怕只怕孤掌不能鳴。目下敵人兵臨境，還望老將軍助吾一功」。黃忠抱拳尊我主，「莫與他人長威風。人言都說關公勇，過去之

言不可聽！強中自有強中手，英雄隊內有英雄。末將年殘刀不老，彎弓發箭我還能。目下跟他分個強弱，如若是他在我的馬前走上三個回合，把我名字更」。黃忠說罷朝外走，太守韓玄把令行。兩支將令發出去，叫了聲三軍把守城」「城頭上多加擂石與滾木，強弓火礮與灰瓶。衆家將佐隨我去」，城頭督戰看分明。且不言太守韓玄傳將令，再表老將吩咐一聲，高叫手下：「看披掛」！挑去常行五百兵。在轅門外踏磴上了黃驃馬，提起殺人斬將鋒。黃忠催馬往前走，但祇見報事的兒郎跪落地平，報：「敵人在城外安營下了寨，差人討戰在關城」。黃忠聞聽沖沖怒：「呵！大膽敵人胡亂行！我想那遠路而來就該歇息人馬，養足銳氣再來征。這明明藐視長沙無好漢，眼下叫你見吉凶」！一擺鋼刀傳將令，五百兒郎發喊聲。城頭上鼓咚咚咚咚連響三聲礮，落鎖抽門開放城。旌旗招展遮日月，人威馬飽往外沖。這一回老將黃忠殺上陣去，准備着大戰忠義無雙蒲州關壽亭！

下編　分論

第一章　子弟書

上編大概把大鼓書的各方面都說了一點。但除了大鼓書以外，如子弟書、快書、牌子曲和岔曲等也是常在大鼓書場中演唱的，並且，文明大鼓書詞中不僅輯錄大鼓書，連子弟書、快書、牌子曲、岔曲等等也都收了進去，那末我們對於這些姊妹藝術也應該分別探討一下了。下面就把子弟書、快書、牌子曲和岔曲分章加以敍述，至於相聲，太平歌辭等等，就只得割愛不說了。

子弟書是八旗子弟的創作，故名。詞句比一般的大鼓藝術技巧高得多。有東調和西調之分。東調沈雄闊大，慷慨激昂，多演忠臣孝子之事；西調則多詠粉黛風月。

子弟書創作者較早的有羅松窗。鄭振鐸曾編纂他的西調選收入世界文庫第五册。這部西調

選共收六種，即：大瘦腰肢、鵲橋、出塞、上任、藏舟以及百花亭。出塞非今所唱昭君出塞。藏舟另有文明大鼓書詞本共五回，西調選所收的是其中的第二、四、五回；另有大鼓調也收在文明大鼓書詞裏，詞句比子弟書差得多了。藏舟寫烏飛霞甚爲嬌媚，如云：『太子消魂攜玉腕，說：「卿卿，你到是十六十七」？飛霞笑說：「人家偏是十八歲，還是正月初一正子時」』。不說「自己」，而說「人家」，又加「偏是」二字，活畫出一個女孩子的嬌憨來，文明大鼓書詞把「偏是」妄改爲「正交」，便覺索然無味了。又敍飛霞與太子接吻云：『輕憐櫻口脆聲兒圓』，這脆字也用得極好；文明大鼓書詞改脆爲鶯，簡直是點金成鐵！羅松窗的時代較韓小窗爲早，並且似曾於西調之外，亦作東調；因爲韓小窗在周西坡中這樣的說過：『閒筆墨小窗竊擬松窗意，降香後寫羅成亂箭一段缺文』。

韓小窗所作子弟書甚多。楊慶五大鼓書話云：『韓小窗腳本有五百餘支。但個中人云：中多膚廓繁長之折，不能登臺演唱』（戲雜誌第三期，一九二二）。我所確知爲韓作的，只是大鼓中有他自道姓名的那幾篇。長板坡云：『閒筆墨小窗淚灑託孤事，寫將來千古鬚眉愧玉容』。得鈔傲妻云：『閒筆墨小窗追補憑商歎，寫一回得鈔傲妻世態文』。這一篇是根據金瓶梅而作的；玩其語氣，似

乎他還把馮商的故事寫成了大鼓。賈寶玉問病云：「韓小窗無事遣幽情」。但林黛玉悲秋末段與賈寶玉問病相同，因此推測林黛玉悲秋也是韓小窗所作的。徐母罵曹云「筆作哭聲墨滴雨淚，小窗塗寫女英豪」。鄭振鐸所編東調選刊世界文庫第四册，均韓小窗所作，其中亦均自道名姓。託孤云：「閒筆墨小窗哭吊劉先主」。千鍾祿云『欲寫亡國仁愛君，小窗筆墨也傷神』。甯武關云：『「小」院閒「窗」潑墨遲，牢騷筆寫斷魂詞」。周西坡云；「閒筆墨小窗竊擬松窗意」。只有數羅漢是例外，不曾把小窗這個商標掛出來。

雖然我所知道的韓小窗的創作只有這十一種，已經很够使我知道他的大鼓是遠勝他人的作品的。例如長板坡寫糜夫人將阿斗託孤給趙雲，預備自盡時的情景云；

「我的兒，母子今朝緣分滿，從此你別想娘了，也莫要認生。但能得見你那天倫父，就說爲娘的——唉，罷了，寃家你說話又不能」。

這樣把悲切咽在肚裏，使我想起明陳與郊的文君入塞，這寥寥數語，似乎也不比文君入塞別子一段遜色。

得鈔傲妻尤其是一段妙文。常峙節蹲在家裏鬧窮，他的妻子時常哭吵，要他出去借錢。不曾出去借錢時，他的妻子是一副冷冰冰的面孔；

「潑婦冷笑說：「這天也就奇怪！怎麽單絕尊駕就不絕別人？自己無能應該現眼，絕不該苦拔苦拽又說親。……總是我這傻女人應該坐監無的怨回府時三更半夜接駕開門」」！

後來丈夫借銀回家，把銀子往坑上一扔，

「這潑婦……打丹田裏立竿見影的就長起了精神，說：「我的爺！天有多早你就去了，也該叫我一聲兒好關門。淸早起大概涼罷，這風兒纔住，我說你很該日頭高高兒的再去找人！這一趟大來回也算不很近，你瞧瞧跑的撲頭蓋臉都是灰塵」！這潑婦一壁裏說着一壁裏撢，一壁裏撢一壁裏瞧着坑上銀」。

你瞧，立刻就換了一副面孔。這一篇眞可說是寫盡了世態炎涼。

問病和悲秋所共有的末段可說是一幅絕好的大觀園夜景圖，倘若說得鈔傲妻是敍事文的佳作，這一段便可說是寫景文的傑作了。他寫得那樣的逼眞，使我們彷彿生了翅膀，飛在天上，眞的

把房屋變得透明，看見了各個房中的一切：

「此一時甯國府中人浩浩，大觀園內月溶溶。西院中賈母年高安歇早，前邊的鳳姐歸院理事情。藕香榭迎春賭棋聲兒遠，秋爽齋探春觀畫夜燈兒紅。蘅蕪院寶釵獨自拈針坐，稻香村李紈訓子把書攻。梨香院女樂遙傳簫鼓韻，櫳翠庵尼僧敲木魚兒聲。對門就是怡紅院，他那裏一派喧嘩笑語聲。只有悽悽切切瀟湘館，主僕們愁眉淚眼對銀燈。最可嘆秋蟲兒也似知人意，四壁裏唧唧同聲哭月明」。

這裏有棋聲、書聲、簫鼓聲、木魚聲、笑語聲、蟲聲，衆聲並起，不但不靜得嘈雜，反而更覺得寂寞淒清，幽靜得可怕。然而，這一段文字是多麼的美麗呵！

效小窗的則有黛玉葬花，有句云：「閒效小窗調筆墨」。但葬花比起悲秋問病來實在要差得多。

此外，據北平俗曲略所說，子弟書的作者還有鶴侶氏、雲崖氏、竹軒、漁村、煦園等八。子弟書又稱爲絃子書，舒適則稱之爲子弟段。據舒適說，憶眞妃、青樓遺恨（杜十娘故事）、全德報等，也都是子

弟段。

子弟書普通每種總有好幾回，每回必換韻，開端二句四句或六句是七言詩句，不加襯字，以下則以加襯字爲常。例如韓小窗的寧武關凡四回，茲錄第四回亂箭爲例：

偏是忠良遇禍毒，蒼天默默意何如！
滿庭烈焰焚周母，一抹濃煙喪老僕。

燒的那梁斷華堂壁頹小院，燒的那香消繡戶石碎階除。只燒得忠孝人家淸白門第，成了堆的瓦礫連一人都無。周遇吉馬轉星飛到自家的門首，瞧了瞧火光閃灼煙氣模糊。瓦裂磚崩的空院子，折梁斷柱的破房屋。這忠良知母自焚心慟碎，下征鞍將身欲往火中撲。明大義的虎將摟衣重止步，說：「曾記得太太方纔囑咐吾。娘教我要死還須陣上死，卻如何違娘遺訓，我太糊塗」？無奈何眼瞅着烈火躬身下拜，磕頭碰地淚如珠。說：「兒遇吉罪重如山眞不孝，帶累了年高的老母喪冥途」！大叫道：「苦命的娘親」，忠良的氣閉，嘆將軍昏絕於地竟沒個人扶。周遇吉半晌哎喲纔還過了氣，忽聽得聲音大振一片人哭。少不得站起身來灰塵抖抖，不由人痛膽摘心搥胸跺足。

冷清清一杆長鎗一匹馬，孤零零單身隻影連馬童兒無。這忠良一腔憤恨到城門下，見只剩了淚眼愁眉帶重傷的兵卒。怒沖沖傳令開關三軍奉命，勇忠良單槍匹馬把城出。但只見旌旗隊隊遮天日，賊寇紛紛滿了路途。周遇吉馬奔疆場紅了眼，恨不得生吞活嚥衆賊徒。鞭梢鎗杆排着頭兒打，流寇賊兵挨着次兒除。闖王見忠良英勇人難擋，喝采道：『此將梟雄蓋世無！』傳暗令吩咐兒郎速放箭，大英雄無由遮蔽怎支吾！亂紛紛簇似星飛一樣緊，矢如雨落萬分毒。奮神威帶箭的英雄將陣闖，怒咆哮着傷戰馬也把賊撲。一隻虎右臂鞭傷奔曠野，左金王咽喉被刺走冥途。透重圍沖天殺氣神威猛，出賊隊滿目秋風落日無。坐下馬熱血攻心栽倒地，勇忠良番身落馬一陣迷糊。甦醒多時睜虎目，咯嗒嗒彪軀亂抖雨淚如珠。箭穿鐵甲渾身透，血染征袍徧體酥。強跪起眼望皇都尊聲：『萬歲！臣遇吉力盡難將社稷扶。枉辜負雨露天恩臣負主，蒼天有意要殺吾』。一壁裏說着頭碰地，淚珠兒滴答黃土血氣模糊。支楞楞青絲亂乍雙睛瞪，咯吱吱鋼牙挫碎氣長出。無氣力戰戰兢兢拔佩劍，喊一聲劍橫虎項命盡昆吾。周遇吉可憐盡孝全忠死，卻可喜萬古英名史册書。弔將軍日淡風悲魂渺渺，天愁地慘鬼孤孤。更可嘆荒草離離埋鐵骨，寒林寂寂夜啼烏。消午悶傳奇

筆仿傳眞筆，爲將軍寫就冰心血淚圖。

最早的子弟書是百本張的鈔本，有查關、葬花、遊寺、觀畫、斬竇娥、逛二閘、綉荷包、蝴蝶夢、遣晴雯、隨樂緣、二玉論心、三難新郎、背娃入府、湘雲醉酒、晴雯撕扇、椿齡畫薔、醉打山門、雙玉埋紅、三宣牙牌令、兩宴大觀園、品茶櫳翠庵、醉卧怡紅院、劉阮入天台、瘋和尙治病等等，其中以演紅樓夢故事者爲最多。此外則羅松窗的雀橋密誓和藏舟有老聚卷堂的鈔本。上舉各鈔本爲長澤規矩也所藏，上有二印，一爲『住西直門大街高井胡同張姓行二』，一爲『世傳百本張，言無二價，童叟無欺』。

前證悲秋爲韓小窗所作。嘉慶間人所作的京都竹枝詞云：『西韻悲秋書可聽』。由此推想，韓小窗最遲該是嘉慶間人了。振鐸也說韓小窗是嘉、道間人，可以作爲此說的佐證。

第二章　快書

快書與牠的名稱相合，是愈唱愈快的書；篇幅並不比普通大鼓長，唱時以明瞭熟爛爲貴。這種書的體裁，和諸宮調很有些相似。諸宮調是集合許多調子敍述一個故事，而於諸調之中，又夾一些說白，例如現存的全本董西廂和殘本劉知遠傳就都是如此。快書也是這樣，不過調子的集合是固定的方式，而說白也有固定的地位罷了。

快書的組成共分下面六個部分：

（一）詩篇　開始七言八句，或加襯字。

（二）註頭　用簡單的詞句，總敍全篇大意。常爲七言二句。首用「表的是」三個襯字爲常。

（三）一落春雲板　第一主要部分。唱時較緩。

（四）二落流水板　第二主要部分。唱時稍快。

（五）話白或詩白　話白有時很短，有時長至數十句。詩白常爲七言四句。也有詩白與話白全都用上去的。

（六）三落連珠調　第三主要部分。唱時極快。

任何快書都是這樣組成的。一、二、五是解釋的部分，三、四、六纔是正文。觀其定名，即可知調之緩急。起初像「春雲」初展，徐徐而來；逐漸變快就「流水」滔滔，行之不息；到了後來，簡直就萬弩齊發，纍纍如「連珠」了。

詩篇的七言八句，與諸宮調情形也相似，例如董西廂在引子唱過以後，一入正文，再唱仙呂賞花時及其尾聲，便是七言八句云：

濤濤金計出天涯，滾滾銀波出海涯；
九曲灣灣通孟邑，三門洶洶返中華。
瞿塘瀲灩入虛說，夏口喧轟旅謾誇；

傍有江湖競相接，上連霄漢泛浮槎。

劉知遠傳在開端唱過商調迴戈樂及其尾聲以後，也是七言八句：

自從大駕去奔西，貴落深坑賤出泥。
邑封盡封元亮牧，郡君卻作庶人妻。
扶犂黑手番成笏，食肉朱唇強喫虀。
只有一般憑不得，南山依舊與雲齊。

這個例子更爲通俗，與快書也就更爲接近了。所不同者，諸宮調要唱過兩曲後方入詩篇，快書一開首就是詩篇罷了。

正文的三落也有書作五落的，例如血帶詔在文明大鼓書詞第十九册裏就書作頭落春雲板，二落春雲板，三落流水板，四落連珠調，五落連珠調。究竟要多少句或什麼情形之下纔算是一落，實不可知。按百本張鈔本快書工尺譜，春雲板是兩句一個調子從頭來回翻，流水板是四句一個調子從頭來回翻。連珠調也是兩句一個調子從頭來回翻。倘以每兩句或四句爲一落，則每種快書至少

該有幾十落。再依血帶詔的實例來看，則頭落春雲板爲十四句，二落春雲板便是二十八句，每落似又不限定句數；至李家瑞所云：「百本張鈔本淤泥河多至十三落」，想來這淤泥河就是文明大鼓書詞第十三册上所載的（首句爲「堪嘆人生天地中」），但該册也只稱三落，簡作春雲板、流水板、連珠調而已。淤泥河只有血帶詔三分之二的篇幅；如果淤泥河是十三落，那末血帶詔至少該是十九落了；怎麼血帶詔倒只有五落呢？我以爲落的分劃是使人迷惑的，不如一律稱作一落春雲板、二落流水板、三落連珠調爲妥。

快書演唱的情形，是一個人坐着彈絃子，一個人站着說唱，唱的人也有手打八角鼓的。倘若無鼓，那末唱的人就要演作書中種種姿勢，和唱牌子曲一樣，不過牌子曲中有說白者極少見，而且音調不同。

快書爲形式所限制，取材都用動作最多最劇烈的，尤以戰爭爲最多，戰爭中尤以破陣爲最多，例如八陣圖、陰魂陣、秦瓊觀陣、鬧天宮等均是。因此時事便極少取材，差不多都是宋以前的歷史傳說或故事，例如春秋戰國的故事有陰魂陣和攜琴訪友，唐代的故事有鬧天宮、淤泥河、秦瓊觀陣和

羅成託夢，宋代的故事有蜈蚣嶺、胡迪罵閻和託兆碰碑。三國的故事最多，共有下列十二種，謹對比三國演義回目如次：

快書	三國演義	快書	三國演義
斬華雄	第五回 發矯詔諸鎮應曹公	舌戰羣儒*	第四十三回 諸葛亮舌戰羣儒
虎牢關	第五回 破關兵三英戰呂布	羣英會打蓋	第四十六回 獻密計黃蓋受刑
鳳儀亭*	第八回 董太師大鬧鳳儀亭	借東風	第四十九回 七星壇諸葛祭風
血帶詔	第二十三回 吉太師下毒遭刑	華容道*	第五十回 諸葛亮智算華容
徐母訓子	第三十六回 元直走馬薦諸葛	截江奪斗*	第六十一回 趙雲截江奪阿斗
長坂坡*	第四十一回 趙子龍單騎救主	八陣圖	第八十四回 孔明巧佈八陣圖

以上十二種中，有星點的五種是與大鼓同題而異其敍述的。長板坡從開端直到流水板的『勇忠良不接勸主母還要一同行』都是節用大鼓的原文，很少改動。從連珠調起，纔算是快書的創作，但除了音調鏗鏘以外，寫得也不見怎樣緊張。華容道似乎寫得比同題的大鼓還要緩慢。倘若大鼓改作快書唱，快書改作大鼓唱，或者更爲適當一點吧，我想。試比較下列二節，便知二者優劣之一斑：

曹操不聽文遠話，大家入了小道華容。走不多時大礮響，松林之內現出伏兵。迎頭馬上一員將，凜凜殺氣有威風。綠緞紮巾紅抹額，頂門堆累絳紅纓。蠶眉鳳目赤紅臉，五綹長髯飄灑前胸。可體征袍鸚哥綠，通體周身繡金龍。坐騎一匹赤兔馬，手擎偃月刀青龍。曹操認得是關夫子，在馬上，曲背躬身笑臉迎。（快書）

孟德說話朝前跑，爲甚麼前邊火焰到有數丈高。耳輪中咕咚咚咕咚咚三聲礮，直震得地動山又搖。孟德幾乎把馬掉，止不住勒馬對面瞧。早瞧見明亮盔甲人人勇，劍戟刀槍放光毫。兒郎們個個似猛虎，亞似天神降九霄。雄糾糾五百刀校手，有一杆大旗空中搖。籐金槍懷中抱，打將鞭插在腰。黑白二將左右靠，靠一員主帥八尺高，高帶紮巾襯，襯心甲，甲勒繺，繺九股，股心鏡放光毫。毫戴昆吾劍，劍在龍鞘抬，抬木一口冷雁句，句口刀，刀青龍，龍吞口，口銜奇珠共異寶，寶刀上掛金環，噹啷啷一聲響，鬼神不敢瞧，瞧面貌如重棗，臥蠶眉顴骨高。丹鳳眼如燈照，五綹髯領下飄，飄飄殺氣沖牛斗，抖搜威風瞧也不敢瞧，瞧罷多時認得了，唉呀，逃不了跑不了，關公把守華容道一條。

（大鼓）

大鼓文詞雖然不一定比快書好，但以音節和氣勢而論，快書反而紆緩得像孔夫子一樣，文縐縐的，而大鼓卻像是橫掃千軍的大將，劍拔弩張，極爲雄壯。舌戰羣儒也是快書不及大鼓。大鼓開門，一開頭就從孔明舌戰羣儒說起，張昭、虞翻、步隲、薛綜、陸績、嚴畯、程德樞等一個個都被孔明排頭罵倒，把一些不易明瞭的文言全都改成白話，一一說來，並不覺其討厭。快書則不然，春雲板和流水板都還只敍述孔明過江見孫權，直到連珠調纔是舌戰羣儒的正文。孔明只是說服了張昭便算完結，以下步隲等人的問難和孔明的對答均以下列一語了之：『又見那步隲、薛綜、陸績、嚴畯，舌劍脣槍，伶牙俐齒，紛紛置辯，諸葛先生，口似懸河，一一對答辯是非』。該簡的地方反而繁，例如孔明過江見孫權；該繁的地方反而簡，例如主題舌戰羣儒：眞是輕重倒置。鳳儀亭似乎快書比大鼓來得緊張一點，但也好不了多少。比較上還算截江奪斗這段快書寫得有聲有色，比大鼓好得多。

連珠調常有幾十個字一氣呵成一句的。連珠調本是每二句爲一循環，長句總在第二句卽逢雙句上。在第一句上的也有，但同時第二句每每也是一個長句。長句普通以三四十字爲常，其中每四字爲一小節者極多，最長的句子有長至九十四字者（例如鬧天宮），也有長至一百二十字者

（例如八陣圖）大都最長的句子都放在最末，以便連珠礮放了一陣，突然而止，達到最後的最高點。

爲明瞭快書的體例起見，下面且舉一篇八陣圖全文爲例：

（詩篇）三分鼎立漢家邦，虎踞龍蟠各逞豪強。天產南陽多賢俊，司馬高隱水鏡莊。孔明才藝超羣士，胸懷絕技妙非常。劉先主伐吳不用諸葛計，老先生默展奇謀暗佑劉王。

（詿頭）表的是伐吳尋恨的漢劉王，戰猇亭，輕敵將輕臨重地，這遭大敗，幸有諸葛設擺八陣，困住了東吳年幼的陸郎。

（一落春雲板）都只爲先帝爺御駕興人馬，率領着貔貅百萬兒郎。在軍前累勝吳兵心膽怕，命吳班提兵辱罵到疆場。誘敵軍摘鞍卸甲在關前睡，陸伯言驕敵不戰緊隄防。先帝安營連紒七百里，赫揚揚縱橫南北繞長江。有馬良入西川呈上陣圖與諸葛看，老先生拍掌大叫說：『漢室亡。是何人獻策如此安營寨，不料那，又使功成與陸郎。令你急速回營去，啓主公，謹防吳將用火傷。倘若是主公兵敗當投白帝魚腹浦，我伏兵一起可保無妨』。馬良說。『某在此地長來往，並沒有

一卒一馬在山旁』。孔明說：『我預先設下圖八陣，可比那十萬神兵能把賊降』。

（二落流水板）且不言馬良急速回營去，妙孔明調撥軍馬去救先王。果然是陸遜火燒連營寨，劉先王損兵折將敗疆場。幸有那關興張苞將吳軍擋，捨身保護駕安康。趙子龍率衆闖來接應，同保定聖駕西行轉還鄉。陸遜督隊朝西趕，三軍大勝各逞強。剛剛追至夔關地，陸遜馬上細端詳。說且慢忙令：『三軍朝後退，倒退十里把隊伍張』。正西上，孔明埋伏下人合馬，爾等看，一團殺氣在前面藏』。霧騰騰，臨山傍水沖霄漢；黑漫漫，如烟似霧蔽三光。渺茫茫，水色山光誰能辨；一層層，混混沌沌半空揚。忙傳令，『探馬向前觀仔細』，回報道：『並無軍馬暗伏藏』。又命那心腹之人前去探，啓都督：『那有兵馬與刀槍！但只見碎亂山石堆岸上，形如八卦列八方』。陸伯言聞聽此言心納悶，在馬上展轉猜疑自己思量。

（詩白）名垂萬古諸葛亮，設險伏兵如呂望。預擺石陣困敵軍，陸遜呼吸將命喪。且說這東吳大將陸伯言，忙尋本地土人，說道：『此地名爲魚腹浦。諸葛孔明入川之時，領兵至此，將山石作堆，排成陣式。自從去後，時常看見陣內有氣如雲烟，從空而起。我等皆不解其何故』。陸遜聽罷，帶

領數十輕騎，頓時上山坡之上，觀看陣式。但見四面八方，皆是有門有戶，也不過是八九十堆亂石在岸上擺列。陸遜焉知其中無窮奧妙，不由得仰面哈哈大笑說：「此乃諸葛亮惑人之術，不過虛演故事而已！待我進去，看他陣內有何詭異」！

（三落連珠調）陸伯言率領輕騎將山下，直入石陣看端詳。在一旁，部將忙把都督勸，尊都督你看那紅日西沈，天色將晚，不可在此久思量。陸伯言聞聽此言說是走，猛回頭，但只見，狂風大作，寒氣侵人，漫山遍野，走石飛沙，遮天蓋地，混亂乾坤，不分南北，難辨東西，喇啦啦，風來四面攪八方。但則見，怪石奇峯，嵯峨高大，狠牙鋸齒，槎枒似劍，陰雲滾滾，冷氣森森，插空入雲接碧落，嗄嘮嘮，風搏石響，山谷應聲，烘烘雷韻振心慌。一面面山石衝立高千丈，耳邊廂，又聽得，翻江攪海，浪湧波奔，湖聲水韻，沸沸騰騰，借動山音，趁定風狂，如同鼓劍，恰似牛吼，又搭着魚腹浦內水汪洋。陸伯言楞楞柯柯瞧衆將，衆輕騎，人人害怕，個個擔驚，不敢挪移，各勒坐騎勒中央。陸伯言五靈豪氣魂飄蕩，但見他唇似靛葉，面似槐花，如癡如傻，如聾如啞，心頭鹿撞，突突亂跳，悶昏昏意亂心迷甚驚慌。喘吁吁，顫微微，說是不料中了諸葛計，叫三軍急忙快走出陣場。衆輕騎正要催馬出石陣，你看那

人人相對，面面相覷，全無門路，那有行途，四面周圍皆峻嶺，整齊齊困在鐵壁與銅牆。正是陸遜無主意，猛然間，見一老叟，手執拐杖，仙風道骨，白髮蒼蒼，笑盈盈手拈銀鬚喜洋洋。站立馬前把將軍叫，尊：「將軍，莫非要出此地方」？陸遜說『就煩老丈前引路』。那老丈，將頭點點，手持拐杖說「跟我走來」，一步一步，不慌不忙，婉轉周折，帶領着大小兒郎出陣場。老叟送至山坡上，陸伯言盤問：「石陣因何而制？老丈尊姓？卻是何人？望求老丈說短長」。老叟說：「我就是那黃承彥，我本是孔明的岳父，平生好善，不忍將軍，衆多軍士，餓死此地，不能生活，一個一個，撇妻棄子赴黃粱。你若問石陣因何而制造，這就是八陣圖奇門遁甲，先天後天，內爲九宮，外爲八卦，天干地支，日月星辰，通天徹下，道貫天人，乾坎艮震，巽離坤兌，休生傷杜，景死驚開，每日每時，每時每刻，反覆終始，變化無窮，人難測，想諸葛，懷揣日月，袖握乾坤，呼風喚雨，佈霧興雲，巧奪天工，才壓羣士，名揚宇宙，獨正朝綱，爲只爲千載稱奇，萬古流芳」。

第三章　牌子曲

牌子曲一名雜牌子，因爲牠是由各種曲調或牌子組合成功的。爲了牌子很多的緣故，所以編者可以選擇合於故事情節的牌子來配置，唱起來也就格外傳神；同時爲了變化極多的原故，唱起來便顯得很活潑，隨時都可以插上一兩個新名詞，因此有時便流於滑稽。大鼓書場中所謂八角鼓大部分是唱牌子曲的。

李家瑞說：『要硏究北平俗曲的曲調，這牌子曲是一個大本營』。我現在就從牌子曲裏所有的曲調作第一步的探討。

沈德符的野獲編說：

『自宣正至化治後……又有耍孩兒、駐雲飛、醉太平諸曲，然不如三曲之盛。嘉隆間乃興鬧五更、寄生草、羅江怨、哭皇天、乾荷葉、粉紅蓮、桐城歌、銀絞絲之屬。自兩淮以至江南，漸與詞曲相

遠」。

牌子曲裏也有耍孩兒、寄生草、羅江怨、哭皇天、銀絞絲（作銀紐絲）這五種，惟無駐雲飛、醉太平、鬧五更、粉紅蓮、桐城歌這五種。不過，蕩湖船中有五更調，說到蚊子、老鼠等物之吵鬧。不知是否即明代的鬧五更；又牌子曲常有「太平年」或「年太平」的尾唱，想來不是明代的醉太平，因醉太平中無此種尾字也。

劉廷璣的在園雜志云：

「小曲者，別於崑弋大曲也。在南則始於掛枝兒，一變爲劈破玉，再變爲陳垂調，再變爲黃鸝調。始而字少句短，今則累數百字矣。在北則始於邊關調，蓋因明時遠戍西邊之人所唱。其辭雄邁，其調悲壯，本涼州、伊州之意。……再變爲呀呀優。「呀呀優」者，「夜夜遊」也，或亦聲之餘韻。他如倒板槳、靛花開、跌落金錢，不一其調」。

牌子曲裏也有黃鸝調（一作黃梨調）、邊關調、靛花開（一作甸花開）、跌落金錢（一作金錢蓮花落），惟無掛枝兒、劈破玉、倒板槳、陳垂調等。據馮式權的北方的小曲（東方雜誌第二十一卷第

六號）所說，乾隆年間的霓裳續譜裏還有倒板漿、掛眞兒（卽掛枝兒）、駐雲飛的遺留，到淸末就沒有這類的舊曲新歌產生了。

艾塘記揚州小曲云：

「小唱以琵琶絃子、月琴檀板，合動而歌。最先有銀紐絲、四大景、倒板漿、剪靛花。吉祥草、倒花籃諸調，以劈破玉爲最佳。……又有黎殿臣者，善爲新聲，至今效之謂之「黎調」，亦名跌落金錢。二十年前，尙哀泣之聲，謂之到春來，又謂之「木蘭花」。後以下河土腔唱剪靛花，謂之「網調」。近來羣尙滿江紅、湘江浪皆本條也。其京舵子、起字調、馬頭調、南京調之類，傳自四方，間亦效之。而魯斤燕削，遷地不能爲良矣。於小曲中加引子尾聲，如王大娘、鄉裏親家母諸曲」。

牌子曲裏也有剪靛花、王大娘等。鄉裏親家母卽用銀紐絲調，王大娘卽鋸大缸。其餘如滿江紅、馬頭調等在白雪遺音中有之，淸末卽已失傳。吉祥草則霓裳續譜中有之。

凡以上沈德符、劉廷璣、艾塘所說，見於牌子曲（附羣曲）的，我曾統計文明大鼓書詞十九册中所見的次數如下：

羅江怨	三六	剪靛花	一四
銀紐絲	一一	金錢蓮花落	一一
寄生草	一一	耍孩兒	一一
邊關調	六	旬花開	五
鋸大缸	四	哭皇天	二
黃鸝調	二		

上表中寄生草、哭皇天源於北曲，羅江怨、耍孩兒則源於南曲，其他均爲清代的創作。牌子曲裏源於南曲的還有倒推船（即倒拖船）和孝順歌，源於南北曲的還有石榴花。以上均見霓裳續譜和綴白裘。此外牌子曲中還有源於北曲的柳青娘（中呂，亦入正宮）和源於南曲的園林好（仙呂入雙調過曲）。玆將牌子曲中所有的雜曲（前列十一種不再重列）統計其所見次數如下表：

南羅（南鑼兒）	二三	石榴花	六
柳青娘	四	倒推船	一二

園林好……一
刮地風……一
玉娥郎……一
雲蘇調……一八
湖廣調……一三
東城調……一
打新春……三
下河南……一
石玉崑……二
快書……五
樂亭調……一
什不閑……一

孝順歌……一
波兒下……二
疊斷橋……二〇
靠山調……一四
南城調……九
娘們標……一
照花臺……一
鮮花調……一
大鼓調……四
子弟書……三
雙高快書……一
絃子腔……一

曲名	數	曲名	數
硬書	四	硬四平	一
二黃腔	二	四板腔	四
西皮	二	吹腔	三
梆子腔	二	串鈴梆子	一
梆子佛	二	東落子	一
套書	一	花鼓子	四
小磨房	一	快數兒	一
西派	一	樵歌	一
雙頭人	一	隻頭人	一
鬬蛐蛐	二		

以上共雜曲五十九種。石玉崑以唱子弟書名，故石玉崑疑即子弟書的別名，惟仍分列以存疑。上表中凡大鼓快書等都列在一起，各地的調子以及皮黃梆子也都各列在一起。

因爲牌子曲主要的部分是小曲，大鼓與皮黃均佔極少數（觀上列統計可知），所以敍武打的極少，除寧武關、雙鎖山、汾河灣射雁等以外，大半是寫戀愛或社會瑣事的，姑分二類如下：

（甲）歷史的

杜十娘怒沈百寶箱　棒打無情郎　結盟重義　莊子搧墳　下河南　胭脂判　續黃粱　卓二娘　金山寺　斷橋　合鉢　全德報訓女　寧武關　鴛鴦夢榜　春香鬧學　查關　翠屏山　汾河灣射雁　雙鎖山　抱粧盒　高老莊　趙匡胤打棗

（乙）寫實的

怯繡　老媽開謗　兩老媽對謗　烟酒謗勸　婆媳頂嘴　倒探親　醉鬼回家　打皂分家　小禿鬧洞房　青草茶館　大爺縱妻　竈王朝天　雜合麵訴功　樓攬泰請局　綿祆託夢　杏兒上墳

甲類取材於三國演義的一篇也沒有，取材於今古奇觀的有五篇之多，表列如下：

杜十娘——　第五卷　杜十娘怒沈百寶箱

結盟重義　第十二卷　羊角哀捨命全交

莊子搧墳　第二十卷　莊子休鼓盆成大道

下河南　第二十七卷　錢秀才錯占鳳凰儔

棒打無情郎　第三十二卷　金玉奴棒打薄情郎

下河南情節與今古奇觀相同，惟人名均已更換，錢青易名爲吳元，顏俊易名爲羅鍋子，高小姐則易名爲白小姐。這樣的更換，在京戲中已經是如此的了，詳見戲考第十四册羅鍋子搶親，該劇另外一個名字，就叫做下河南。杜十娘、莊子搧墳和棒打薄情郎也都有京戲，莊子搧墳名爲大劈棺或蝴蝶夢，棒打薄情郎一名紅鸞喜。最近連羊角哀也已經有了馬連良的劇本了。牌子曲棒打薄情郎最後兩句云：「這就是唱戲之中紅鸞禧，天理昭彰不能逃」。那末，至少牌子曲棒打薄情郎是較京戲紅鸞禧爲晚出了。

直接取材於筆記小說的則有胭脂判和續黃粱之用聊齋和卓二娘之用夜雨秋燈錄。續黃粱見聊齋卷五，胭脂判卽胭脂，見聊齋卷十四，卓二娘則見淸天長宣鼎的夜雨秋燈錄續集卷一的第

一篇。卓二娘這一種牌子曲很長，共有七本之多，胭脂判和續黃粱也各有三四本。續黃粱云：「請聽我唱一段續黃粱，此乃蒲留仙的文章」。卓二娘云：「這一段乃是警誡寃家痞呀，出在那夜雨秋燈錄上」。由此可知這兩種牌子曲都是直接從筆記上改編的，根本京戲裏就沒有這兩種戲。

金山寺、斷橋和合鉢雖然都是敍白蛇傳的，似均獨立演唱，因爲每一本中差不多都要把往事敍述一番的。

寧武關是根據大鼓改編的，二者對照，便可看出牌子曲中常有改用大鼓原句的地方。大鼓曲尾是：「消午悶傳奇筆仿傳眞筆，爲將軍寫就冰心血淚圖」。牌子曲的曲尾便是：「消午悶閑觀舊卷移新筆，復寫將軍忠孝美名」。所謂「閑觀舊卷移新筆」，已經說明牌子曲是仿大鼓而作的了。

牌子曲的聯套並不像元曲那樣有一定的先後，而是在什麽情景之下用什麽曲子的。例如杏兒上墳中敍了頭杏兒哭少爺時便換用哭皇天曲，高老莊敍猪八戒皈依佛教願隨唐僧出家時便換用梆子佛曲。翠屛山敍楊雄酒醉歸家，用鮮花調重疊句，頗得醉鬼之神：

出離酒館中，出離酒館中，晃晃當當往前行，不由心中暗暗丁寧，好石秀兩句話說的我心神

不定。○邁步往前行，邁步往前行，偏偏遇見頂頭風。倭心酒聽了倭心話，酒氣往上攻。手扶磕膝蓋，吐之釀酒沖，○石秀話不可聽，石秀話不可聽。不是我好弟兄，不是我好弟兄！我想潘氏萬萬也不能。從打我娶過他，並無這宗毛病。○石秀話可聽，石秀話可聽。他是我好弟兄，他是我好弟兄。想必這件事，他知道底情。常言道風不搖草也不能動。○那一天我回到家中，那一天我回到家中。有一隻大襪子在牀上扔，有一隻大襪子在牀上扔。急忙我把潘氏問，問了一聲，但見他臉飛紅，呆呆發楞。○他說襪子是潘老翁，他說襪子是潘老翁。襪子破了叫他縫，襪子破了叫他縫。我想潘老丈襪子又肥又大襪口又鬆，這隻襪子又瘦又小，外帶着騎連縫。○說話之中往前行，說話之中往前行，來在大門庭。有心叫門暗暗丁寧，若要是和尚在此，豈不就把他驚動。

這一段敘楊雄一會兒連說「石秀話不可聽」，一會兒又連說「石秀話可聽」，活畫出了醉鬼的神態，我很喜歡牠文字的生動。

牌子曲中用羅江怨最多，為什麼呢？我想是為了這曲子與故事的情節最為配合的緣故。羅江怨是七言三句為一遍，在第三句第五字上重疊一二次，大部分表示性急的樣子。他們每逢急得說

不出話來的時候，是常有這種情形的。例如烟酒謗勸敍烟鬼與酒鬼相駡云：

煙友聞聽不大耐煩，強打精神說，你別鬧歪纏，喝兩杯水酒你實實討厭。○醉鬼聞聽醉眼圓翻，手指煙友你太不堪，好心讓你酸酸酸里換。○我愛喝酒到是我有錢，你摸不着烟抽只皆因處處賒嚴，沒皮沒臉眞眞眞下賤。○烟友聞聽二月氣藍，你無原無故自逞風顚，酒後無德在當當當街現。

我們只要看牌子曲的略目，便可知道牌子曲大部分是以相駡為題材的，例如老媽開謗、兩老媽對謗、烟酒謗勸、婆媳頂嘴、打皂分家、倒探親、小禿鬧洞房、棒打無情郎等等幾無例外，此外題目像是沒有相駡，而內容卻寫大打出手的也極多。不僅羅江怨適於應用，即就全般的看來，各種調子揉合在一起，嘈嘈雜雜，也已經形成一個相駡的局面了。

其他諸種曲調，略舉譜式如次：

太平年　七言四句。第三句尾唱「太平年」，第四句尾唱「年太平」。

雲蘇調　每句七字下接「哧呀哧呀呀」。

湖廣調　七言五句。第四、五句的第四字下接唱「不喲嘈嘈」。

剪靛花　第一二句各七字第三四句各五字，第三句下接「噯噯喲」。

牌子曲爲了曲調時常變換富於流動性，自然而然的成爲不甚莊重的曲子，在敍歷史故事時也穿插一點新名詞，例如高老莊有「交罰金」「偵緝隊」等語，續黃粱有「科員科長」等語卓二娘有「無教育」「介紹」「變新法改換新章」「祕書長」「捐班知縣」「裁汰冗員」「道勝銀行」「研究」「飛艇」等等名詞，有時甚至說：『山西大賈跟劉寶全大鼓不能一樣，乃是那商賈之賈人家開着座匯票莊』。（二本卓二娘）牌子曲本以用八角鼓唱者爲多，但以其中如怯繡和老媽開謗極富於戲劇性，因此也被嘣嘣戲吸收了去，編成槍斃小老媽。雙鎖山也被雙簧改成劉金定、丫頭與高君保對唱的戲，打皂分家也被改成化裝表演惟詞句仍保持原來的代言體。高老莊中並且還有說白。這都可以證明牌子曲是極富於戲劇性的。

爲明瞭起見，下面舉一個整篇的牌子曲竈王朝天爲例，由此我們可以知道牌子曲究竟是怎樣的東西，還有綿衭託夢和趙匡胤打棗也是我所喜歡的，爲節省篇幅起見，此處都不繁舉了：

（岔曲頭）時逢佳節忙，家家祭竈王。供上糖瓜糖餅焚上香，齊說道上天言好事，急早回官降吉祥。

（數唱）焚上香火燒化了錢糧，祭竈的主人跪在地當陽，聲聲禱告當家的竈王，『上天去多言好事，把不好事兒給隱藏隱藏。等到三十日下界，我多燒幾股高香』。祭到二更以後，竈王爺回上天堂。

（耍孩兒）竈王爺朝玉皇，見門神跪一傍，一齊叩頭在寶殿上。玉皇爺問其詳，『下方事，良不良？慢慢訴來莫慌張』。

（坡兒下）竈王爺跪爬半步朝上上；『臣在下方實是難搪。看爲臣煙熏火燎這個樣，作踐的我不像不像眞不像。一年只穿一件衣裳，渾身是油惡滋味多髒髒。他還唐突着臣四個字的牌匾「如在其上」』。

（南羅）『六月裏，熱難當，燒馬糞熏的慌，臭氣眞往嗓子裏嗆；扒的晚上纔要睡，又腥氣臊難當，蚊子蒼蠅亂打仗。

（羅江怨）「小孩們上坑蹬着爲臣的肩膀，老婆子吐痰吐在爲臣的臉上，尿盆子只在眼前放。哥倆打架吵的我心慌，手拿着火棍棒將爲臣額頸搡，碗盞傢伙在我背脊背脊上放。這些苦處還好受，有一樁事兒特不良，把爲臣編了一出戲家家愛聽打竈王，有一個婦人趕着我打，嚇的我無處躲來無無處藏。

（硬四平）「用火棍打折了爲臣的馬腿，怎麼叫爲臣上天堂？神頭鬼臉不像樣，怎不叫爲臣痛碎心腸」—竈王爺訴罷前後苦，有一位門神胡爺開了腔，說：「竈王爺，你在裏邊還好受，怎知我在外邊實在難當。弔的我上不上來下不下，推過來拉過去，不敢聲張，他們逞強」。

（太平年）門神爺，淚兩行，「玉皇爺爺聽其詳。爲臣的苦楚眞難受，太平年 主人家怕賊偷，頂我的脊梁。太平年 小孩子玩耍撕衣裳，少皮無肉甚難當。嘴巴子挨了無其數，太平年 提將起來戰炎糠。太平年

（曲尾）一年四季還好受，怕只怕一進臘月衆人來來來要帳。主人家無錢不敢見面，到叫人家合我嚷嚷，連叫三聲不答應，嘴巴子打在我我臉上。可歎可歎眞可歎，最不該六月裏睡覺

把我當了涼牀」。

據清光緒二年賈永恩的鈔本揀選八角鼓零本，知道打棗和陳琳抱盒在當時就有了。又百本張鈔本中有查關子弟書和蝴蝶夢子弟書，老聚卷堂鈔本中有春香鬧學子弟書，均與牌子曲同題。又車王府舊藏百本張鈔本蓮花落三十二種，其中也有下河南和雙鎖山劈牌，大約是以蓮花落爲落子館中一切曲調的總名。百本張書目中所著錄的牌子曲劈牌夢榜和杏兒上墳是至今猶爲傳唱的。

第四章 岔曲

岔曲分爲「長岔」和「小岔」兩種；長岔一名趕板，小岔一名脆岔，或小八句岔曲。李家瑞云：『各曲均以起句爲名』，只適用於乾隆年間王廷紹所編的霓裳續譜，百本張書目中所列岔曲是只有一部分以起句爲名的，表列如下：

（甲）長岔

（一）以起句爲名的十二種

梅雪堪誇　換去羅裙帶　皓月當空　怕倚紗櫥　時逢大比年　赴試未還鄉　遊學去一載　紫綬金章　秋水長天　淡淡幽香　碧亮亮清秋月　雨打桃花笑

（二）有題名的十種

佳人夜搖煤　前赤壁賦　後赤壁賦　桃李園　似松不漏松　祭姬　追信　胡同名

兒 百燈名 東遊赤壁

(乙)小岔

(一)以起句爲名的四種

桃李開放 半掩紗窗 翠柏森森 好狗護三村

(二)有題名的十四種

似梅不漏梅 風 花 雪 月 琴 大棋 象棋 書 畫 鳥名兒 銀字名 衣裳名 馬兒名

以上長岔和小岔共四十種，以起句爲名僅十六種，有題名的倒有二十四種。這四十種中只有風、花、雪月四種和「雨打桃花笑」是現今最容易見到的，其餘似均難得。「似松不漏松」「似梅不漏梅」一類的名目現今也有幾種，但並無同題的。「胡同名兒」「百燈名」「銀字名」「衣裳名」「馬兒名」一類的名目，現今雖也有「百花名」「青菜名」「十二月古人名」等，但均被百本張書目列入大鼓類，能夠算作岔曲的，僅「三國人名」較易見到而已。像這種以事物名字雜湊成辭的，

可說是民間文學中的文字遊戲，其來源甚早，宋張表臣珊瑚鉤詩話、嚴羽滄浪詩話、唐吳兢樂府古題要解、明謝榛四溟詩話、唐皮日休雜體詩序都談到這樣事物名字雜湊成辭的韻文，元陶宗儀輟耕錄和近人任中敏散曲概論中則舉有曲的雜體。

文明大鼓書詞中所錄岔曲略如下列：

（一）長岔

急風驟至　秋聲賦　風雨歸舟　看破紅塵　桃園結義　夫婦頂嘴　瞽先生遊春　八花八點　武判　漁樵耕讀

（二）小岔

山景無邊　春　夏　秋　冬　喜慶　晚霞　東洋車　三國人名　風　花　雪　月　八角鼓子弟規　似煤不露煤　似風不露風　似月不露月　似雪不露雪　似馬不露馬　八怕　十愛　十二要　十四別　十四怕

此外我看八愛、八喜、八茶類似小岔，層層見喜、大雜會、美女思情類似長岔；實際上是被稱作最短的

大鼓書的。漁樵耕讀有兩種：以「一陣陣和風」開始的是岔曲，以「閒來無事入深山」開始的是大鼓。風雨歸舟也有兩種：「謝職入深山」題作岔曲，「入深山風如吼」僅題作與前者不同，大約兩者都是岔曲，因爲後者「簑」字曾重疊一次，是岔曲所特有的現象。拾愛誇夫和丑末寅初雖也不甚長，但因有「上板」字樣，可斷定這二者都是大鼓。又上舉三十四種岔曲中十九均有題名，僅「急風驟至」和「山景無邊」是「以起名爲名」的。

現在岔曲的歌唱，必在頭一場，或在別種歌唱之前，用以試定管絃的高低。在音樂方面，第一段之後，第二段之後爲臥牛，無論長岔小岔都是一樣。一共三段。小岔每種很少有超過一百字的（例如月爲一百零五字）。李家瑞云：『第二段必同第三段首字相重』，這話須加以說明，所謂第二段的末字是語氣未完的；也就是說，第二段唱完後，一整句還不曾唱完，須在第三段換調接唱，而在第三段之首重疊第二段的末一字。再說明白一點，就是說，一個全句跨在第二、三段之間，只將中間第五個字重疊一次能了。試舉一例以明之：

夏日天長，綠柳成行。（池塘內）荷花點點放清香，（臥竹牀）手捲拋書午夢長。（過板）

閑遊避暑消永晝，（窗外綠陰陰），芭蕉（綠）影搖碧（臥牛）碧紗帳，（向晚來）精神爽，風

透羅衣陣陣（生）涼。——夏

上例「芭蕉影搖碧紗帳」第五個碧字重疊一次，而此句是跨過板和臥牛兩調的。括孤內的字都是襯字，最基本的形式如下：

（曲頭）四四　七　七

（過板）七　五

（臥牛）三　三七

過板之末與臥牛之首合起來是八個字，略式如下：

四四　七　七　七　八　三七

第一二句也可以算作一句，因每句均僅四字也；第七八句也可以算作一句，因第七句僅三字也。所以小岔可以算作八句，也可以算作六句。牌子曲櫳攬泰請局稱作「六八句的岔兒」，即是爲此。襯字有時也有極多的，例如十四怕：

耗子怕（狸）貓，皮板（兒）怕（受）潮，孩子怕餓，雪怕（開水）澆，（久）病人怕死，賭子（怕走）橋（過板）人怕沒錢癆（子）怕跑，人生就怕不（臥牛）不害臊。（作鬼兒都怕人知道，醜媳婦最怕公婆瞧，東洋車怕走）泥水道，心田怕懷人（情）怕薄。

小岔又有嵌字和頂眞的俳體。八怕、十愛之類當然是一直把怕字和愛字嵌到底的正式的嵌字體則有山景無邊的「山」字和喜慶的「雙」字。茲錄山景無邊：

山景無邊，小風（來）往還。山左山右山靠山，山花開滿在山前。（過板）山水滔滔流不斷，山僧早就繞（臥牛）繞山灣。（山背後轉過了小山童，口中又把山歌念。念的是山客山中）觀山景，何不早歸樂幾年。

頂眞體可舉喜慶爲例：

（念）本宅大喜，（喜的是）千祥雲集。（喜）吉星高照，（照）玉花奇，（奇比那）七子八壻郭子儀。（過板）異草奇花朝上拜，拜靈（公）太子雲（臥牛）雲端（站）立，（立字匾上）寫金字，（字寫的）福如東海，壽（與）天齊。

長岔的體例沒有一定，除具有過板和臥牛外，字數是不限定的，桃園結義和夫婦頂嘴均長約六百字，武判僅一百十字而已。茲舉急風驟至爲例：

急風驟至，一陣陣寒徹骨；一點點打沙前，刮倒竹籬。簷掛竹筒，水流滿地漲溝渠。行人難舉步，征夫住馬蹄。忽見那江上漁翁打透簑衣飄斗笠，離岸甚遠好着急（過板）顧不得綠柳村頭長街市，賣酒之家酒換魚。也辨不清南北與東西，斜山村多少里。又加着水連天天連地，樹連山山連樹，混作一團宇宙迷。又聽得風聲大作，地動山搖，樹倒石劈，霹雷響電，光奪自把妖邪避，非容易，來至在觀蒲石橋將（臥牛）將船繫，欲往前村訪故知。當此際，雲方薄，風纔止，密密如絲牛毛細。河邊擁爛柴，岸上有濘泥。柴屏倒枯柳折枝，落葉隨水，浮朵花芽草鋪滿地，又見那坡兒下臥着一頭驢。原來是吃醉歸回一老翁，笑嘻嘻在橋邊立，手指驢，他到說：『驢打前失，顛了我一身泥。因爲我扭項觀看風折酒旗』。

末句甚有風趣，長岔大多如此，在最後一句顯出了精采。例如風雨歸舟也是寫風雨之景的，一結卻極爲幽默而有韻味：『猛回頭又只見貪午睡的牧童兒他在那雨地裏哭着去找牛』。又如替先生

遊春最後寫瞽先生前行云：「斜行小路朝前走，迎面來了個愣頭青。二人撞了個胸四乳，東西彼此倒栽葱。扒將起來齊發恨，各罵瞎眼老蒼生。招惹的行人哈哈笑，原來是兩個瞽者巧相逢」。末句點明，趣味便在這兒。

霓裳續譜中岔曲的名稱很多，有起字岔、平岔、慢岔、數岔、坎字岔、起字平岔、西岔、平岔帶馬頭調、平岔帶戲等等分別。恐怕與後來的長岔和小岔有很多不同的地方；勉強說來，大約平岔不帶別的腔調的略與小岔相近，數岔略與長岔相近（最近於數岔的還是牌子曲中的數唱）。下面姑舉一種近似小岔的平岔春色兒嬌蝴蝶飄搖為例：

春色兒嬌，蝴蝶飄搖。他在那百花叢裏鬧炒炒，有個大膽的狸貓他偷着眼瞧。蝴蝶顛翻任着意飛。貓的眼睛珠兒不住的上上下下繞，他可滿心裏要撲也是撲不着。

長澤規矩也論中國俗曲，以為岔曲之得名，由於創作者是八旗子弟奎菊岔或寶樹岔。

岔曲大都很短，因之其內容也受了形式的限制，大都是寫景抒情的，尤以詠物的雜體為多。像桃園結義、追信、遊西湖之類是極少見的；因為用這樣短的篇幅去敘事，是無論如何也不夠舒寫的，

像上舉的三種成績就不見佳。

岔曲之外，又有羣曲，形式上常用各種曲調聯套，有如牌子曲，惟均極短；在內容上則似岔曲，是詩的而不是故事的。三者的分別如次：

岔曲	不聯他曲	詩的	多寫景及記物
羣曲	聯各種曲，曲短	詩的	多寫景及記物
牌子曲	聯各種曲，曲長	故事的	多敍事

文明大鼓書詞中所收羣曲，李家瑞云有八仙慶壽、漁家樂、萬壽香、大秋景、小秋景等五種；據我所知，還有仙風飄蕩一種被他漏掉了。

又有琴腔，是月琴的腔調，文明大鼓書詞存有七種（李家瑞誤作五種）：無縫兒下蛆、讚賢、千方百計、百計千方、說話不了邊、勸妻以及子弟過會。大半都是雜集諺語俗事而成，沒有什麼可取的。